

“My Reputation Precedes Me”: Retellings of Fairy-Tale Villainesses in Gregory Maguire’s Fiction

“Mi Reputación Me Precede”: Reescrituras de villanas de cuentos de hadas en la ficción de Gregory Maguire

César Más Sánchez

Dirección: María Teresa Gómez Reus, Remedios Perni Llorente
y Sara Prieto García-Cañedo

Introducción

Las villanas de los cuentos de hadas son parte de la tradición literaria como agentes del mal que muestran retratos exagerados y estereotípicos basados en nociones cisheteropatriarcales sobre apariencia y comportamiento femeninos, siendo estas la antítesis del modelo a seguir femenino. De los cuentos de Perrault, los Grimm o Andersen a las películas Disney y los anuncios de televisión, estas mujeres han sido castigadas por su mala reputación. Sin embargo, esta misma reputación es cuestionada por la ficción de Gregory Maguire, ofreciendo reescrituras de las villanas tradicionales (la vieja bruja, la madrastra malvada y la hermanastra fea) desde una perspectiva de género, y contando los cuentos desde el punto de vista de estas mujeres. El corpus lo conforman la saga *The Wicked Years* (1995-2011), siendo *Wicked* (1995) el punto de partida de la empresa revisionista sobre la villana de Maguire, *Confessions of an ugly stepsister* (1999), *Mirror Mirror* (2003) y *Egg & Spoon* (2014). Partiendo de la subversión feminista de los arquetipos tradicionales de las villanas como hipótesis central de este estudio, analizaremos a cada una de ellas.

Objetivos

1. Identificar en la representación de las villanas en la novela de Maguire qué elementos subvierten el arquetipo de villana de los cuentos de hadas canónicos patriarcales, mostrando a unas mujeres libres de las construcciones de los relatos originales.
2. Demostrar la disociación entre fealdad y maldad que ocurre en la representación de la bruja mala, en las figuras de la bruja malvada del Oeste de *Wicked* y de Baba Yaga, de *Egg & Spoon*, como principal singularidad en el tratamiento de esta villana.
3. Evidenciar la ausencia de rivalidad femenina en la representación de la hermanastra fea —las hermanas Fisher, en *Confessions*— con respecto a su relación con la doncella protagonista de la misma obra del cuento en el que aparece esta figura, estableciéndose el vínculo de sororidad por el que aboga el feminismo.
4. Mostrar un comportamiento maternal en las reescrituras de la madrastra malvada —Lucrecia Borgia en *Mirror Mirror* y Margarethe Fisher en *Confessions*— en lo que respecta a sus hijastras, con un fin similar al objetivo previo.

Metodología

Empezaremos analizando a las villanas en las reescrituras de Maguire como una figura sola —la villana del cuento de hadas—, identificando qué elementos ofrecen una representación novedosa de la misma, como el desarrollo de una identidad o elementos formales de las novelas que permiten una revisión de los cuentos tradicionales. Más adelante, analizaremos de forma singular cada una de ellas. En la bruja mala nos centraremos en la disociación entre la belleza/fealdad de la bondad/maldad (Nanda, 2014; Betella, 2005; Fernández Rodríguez, 1998) . En la madrastra malvada, la relación maternal entre villana e hijastra centrará la atención del análisis (Rich, 1995; Doyle, 2019). Por último, con respecto a la hermanastra fea, estudiaremos el vínculo entre estas y las doncellas protagonistas de los cuentos de los que parten, con el objetivo de identificar una relación de sororidad entre ellas en las reescrituras (Ulanov & Ulanov, 2012; Meldenson, 1997). El estudio de todos estos rasgos nos llevará a poner estos textos en diálogo con estudios críticos que atañen al papel de la mujer en los cuentos de hadas tradicionales (Bottigheimer, 2009), la representación de la villana (Appleton, 2001; Davis, 2015; Doyle, 2016) y su deconstrucción en la producción de carácter revisionista (Bacchilega, 1997). Estudiaremos a la villana como un conglomerado de ideas patriarcales de lo que representa “la mala mujer”, aquella que goza de una serie de rasgos que la sociedad tradicional repele en una mujer, como pueden ser el conocimiento o una actitud activa e independiente, y aquella que, por todo esto, es penada al final de los cuentos con un castigo o incluso con la muerte.

Resultados/Conclusiones

Debido a la fase inicial en la que se encuentra esta tesis doctoral, no se han podido llegar a unas conclusiones definitivas. Sin embargo, el capítulo de la disociación entre la maldad y la fealdad en la bruja se llevó a cabo parcialmente como trabajo final de máster en el máster de Estudios Literarios de la Universidad de Alicante. En dicho trabajo, *Defying Canonicity: Elphaba's Emancipation from The Wicked Witch Of The West*, se llegó a la conclusión de que la posible maldad de Elphaba, cuestionada a lo largo de la novela, queda separada de su retrato físico. Aunque retiene en lo físico su color verde característico (relacionado con la monstruosidad y la envidia) y los harapos negros, se añaden elementos como cabello encantador o curvas sensuales. Su belleza es considerada exótica en vez de monstruosa. Con respecto a su comportamiento, Elphaba es más bien una heroína rebelde y castigada por un sistema corrupto que una tirana que esclaviza a sus vasallos. El uso de poder también varía, pues vemos cómo la bruja muestra empatía por las minorías que viven en el Oz distópico de Maguire y usa su poder para ayudar al prójimo. A su vez, muestra sentimientos maternales y sororales, lejos del retrato tradicional de la bruja como devoradora de niños y en competición con otras mujeres. Para terminar, Elphaba es una bruja que se enfrenta al canon y representa a una mujer incomprendida, silenciada y vilificada por su carácter rebelde, inconformista y empoderado.

Referencias

Fuentes primarias:

- Baum, L. Frank. *The Annotated Wizard of Oz*. Edited by Michael Patrick Hearn, W. W. Norton & Company, 2000.
- Grimm, Jacob, and Wilhelm Grimm. *Grimms' Fairy Tales*. Edited by Edgar Taylor and Marian Edwardes, The Gutenberg Project, 1812.
- Maguire, Gregory. *Confessions of an Ugly Stepsister*. Headline Publishing Group, 2008.
- . *Egg & Spoon*. Walker Books, 2015.
- . *Mirror, Mirror*. Headline Publishing Group, 2009.
- . *Son of a Witch*. HarperCollins Publishers, 2008.
- . *Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West*. HarperCollins Publishers, 2007.
- Perrault, Charles. *The Complete Fairy Tales*. Edited by Christopher Betts, Oxford University Press, 2010.

Fuentes secundarias:

- Appleton, Sarah. *The Bitch Is Back: Wicked Women in Literature*. Southern Illinois University Press, 2001.
- Bacchilega, Cristina. *Postmodern Fairy Tales: Gender and Narrative Strategies*. University of Pennsylvania Press, 1997.
- Betella, Patrizia. *The Ugly Woman: Transgressive Aesthetic Models in Italian Poetry From the Middle Ages to the Baroque*. University of Toronto Press, 2005.
- Bottigheimer, Ruth B. *Grimms Bad Girls and Bold Boys: The Moral and Social Vision of the Tales*. Yale University Press, 2009.
- Davis, Amy M. *Good Girls & Wicked Witches: Women in Disney's Feature Animation*. John Libbey Publishing Ltd., 2015.
- Doyle, Sady. *Trainwreck: The Women We Love to Hate, Mock, and Fear... and Why*. Melville House, 2016.
- . *Dead Blondes and Bad Mothers: Monstrosity, Patriarchy, and the Fear of Female Power*. Melville House, 2019.
- Fernández Rodríguez, Carolina. “Revisión del mito de la belleza en las reescrituras contemporáneas de cuentos de hadas”. *Mitos: actas del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica (Investigaciones Semióticas VII)*. Universidad de Zaragoza, 1998.
- Mendelson, Michael. “Forever acting alone: The absence of female collaboration in Grimms' Fairy Tales”. *Children's Literature in Education*, vol. 28, no. 3, 1997, pp. 111-125.
- Nanda, Silima. “The Portrayal of Women in the Fairy Tales.” *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, vol. 1, no. 4, 2014, pp. 246–50.
- Rich, Adrienne. *Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution*. W. W. Norton & Company, 1995.
- Ulanov, Ann & Ulanov, Bary. *Cinderella and Her Sisters: The Envied and the Envyng*. Daimon, 2012.

[The trainwreck woman]in her consistent violation of the accepted social codes (...) is a tremendously powerful force of cultural subversion

Doyle (2016)

The ugly woman seems to be the female figure that best embodies all masculine fears and anxieties about women in positions of authority or women acting beyond boundaries of conventional spaces assigned to them

Betella (2005: 66)